

Slovenska slikarka / *Peintre slovène*

IVANA KOBILCA

1861–1926

 Narodna galerija
National Gallery of Slovenia

 RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
AMBASSADE PARIS

 RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

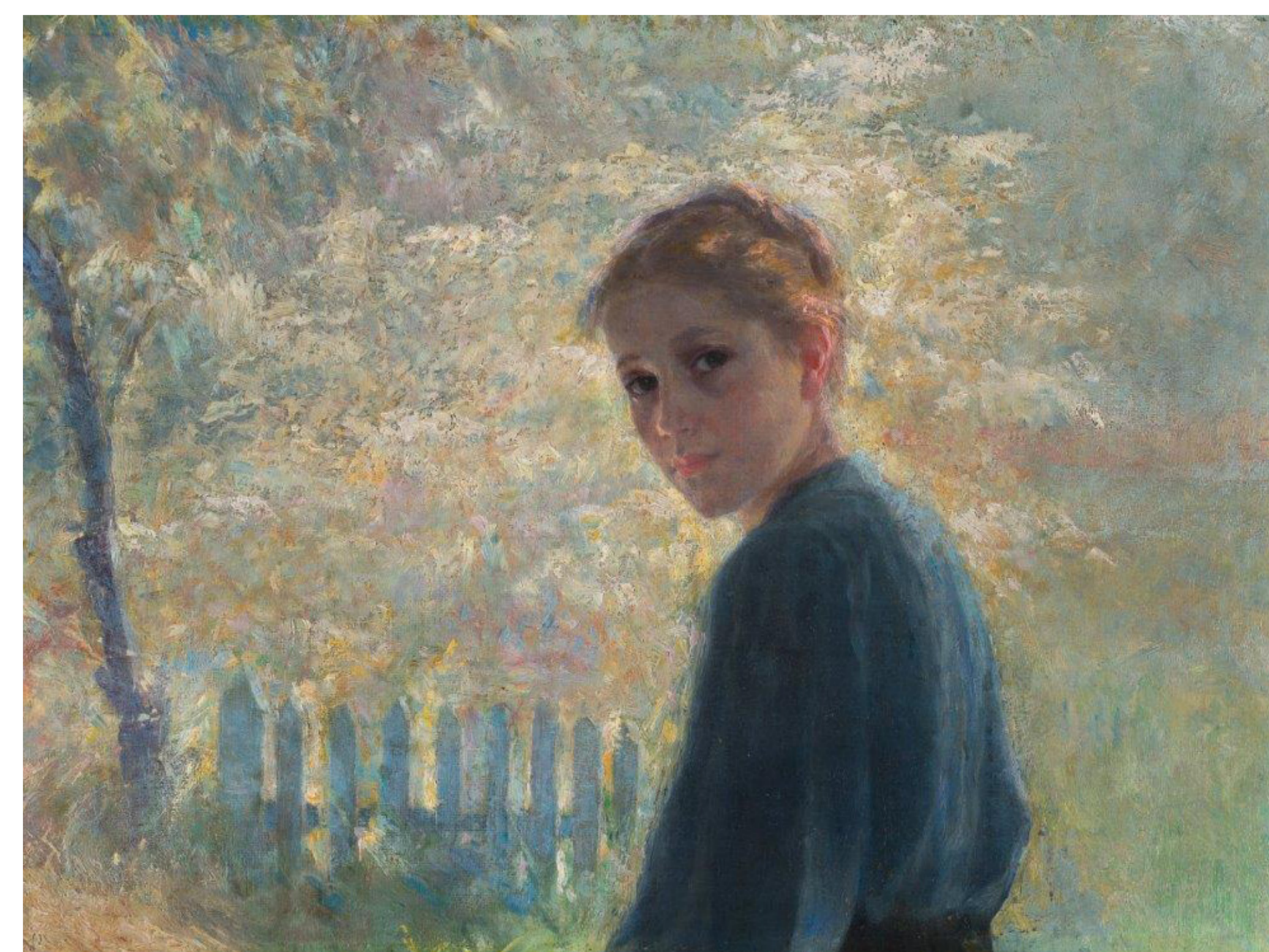
Razstavo sta organizirali Narodna galerija in Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu ob stoti obletnici smrti Ivane Kobilca
*Exposition organisée par la Galerie nationale de Slovénie et l'Ambassade de la République de Slovénie à Paris
à l'occasion du centenaire de la mort d'Ivana Kobilca*

Vodja projekta / *Direction du projet* BARBARA JAKI, Narodna galerija
Avtorica razstave / *Commissaire de l'exposition* MATEJA KRAPEŽ, Narodna galerija
Oblikovanje / *Conception graphique* RANKO NOVAK

Življenjepis

Ivana Kobilca (1861–1926) je nedvomno najbolj znana in priljubljena slovenska slikarka. Slikarsko se je oblikovala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja, ko je postal realizem v Evropi sprejemljiv za rastoči srednji sloj. Rodila se je v Ljubljani, ki je bila tedaj del avstro-ogrškega imperija, večino odraslega življenja pa je preživela v tujih velemestih: po Dunaju je študirala v Münchnu in nato živel še v Parizu, Sarajevu in Berlinu, od koder se je v Ljubljano vrnila šele ob začetku prve svetovne vojne. Bila je pridružena članica francoske Société nationale des beaux-arts in trikrat uvrščena na razstave v Salonu na Champ-de-Mars. Razstavljala je po celotni Evropi, med drugim je kot prva Slovenka in prva slikarka iz Avstro-Ogrske sodelovala na beneškem bienalu. Redno je spremljala razstave treh glavnih secesij (na Dunaju, v Münchnu in Berlinu).

Dobivala je prestižna cerkvena in posvetna naročila, doma in v Bosni, kot mojstrici socialnih stikov pa ji je uspelo portretirati ljudi vseh slojev in starosti: od berlinskih milijonarjev, politikov, meščank in otrok do vaških posebnežev. Realizmu je ostala zvesta tudi potem, ko so se slovenski umetnostni krogi začeli obračati k impresionizmu. Umrla je v Ljubljani 4. decembra 1926.

Biographie

Ivana Kobilca (1861–1926) est incontestablement la peintre slovène la plus connue et la plus appréciée. Sa formation artistique se forgea durant les deux dernières décennies du XIXe siècle, à une époque où le réalisme s'imposait en Europe auprès d'une classe moyenne en pleine ascension. Née à Ljubljana, faisant alors partie de l'Empire austro-hongrois, elle a passé la majeure partie de sa vie adulte dans de grandes villes étrangères : après Vienne, elle fit ses études à Munich, puis séjourna à Paris, Sarajevo et Berlin, d'où elle ne regagna Ljubljana qu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Kobilca fut membre associée de la Société nationale des beaux-arts et fut admise à trois reprises aux expositions du Salon du Champ-de-Mars. Elle exposa à travers toute l'Europe et fut la première Slovène, ainsi que la première femme peintre de l'Autriche-Hongrie, à participer à la Biennale de Venise. Elle suivit avec assiduité les expositions des trois principales Sécessions (Vienne, Munich et Berlin). Tant dans son pays qu'en Bosnie, la peintre recevait de prestigieuses commandes ecclésiastiques et séculières. Grâce à sa remarquable aisance dans les rapports sociaux, elle parvint à réaliser les portraits d'individus de toutes les classes sociales et de tous les âges : des millionnaires berlinois, des hommes politiques, des bourgeoises et des enfants ainsi que des personnages singuliers des villages. Tout au long de sa carrière, elle demeura fidèle au réalisme, alors même que les cercles artistiques slovènes commençaient à se tourner vers l'impersonnisme. Kobilca s'éteignit à Ljubljana le 4 décembre 1926.

Ivana Kobilca, Berlin, 1912

Ivana Kobilca, Pariz / Paris, 1891

Ivana Kobilca, ok. / vers 1910

Fani Kobilca, (1894), zasebna last / collection privée

Gosja pastirica / La Gardeuse d'oies, (1901), JGZ Brdo

Slikarski razvoj Ivane Kobilca in položaj umetnic v drugi polovici 19. stoletja

Pri šestnajstih letih se je Ivana Kobilca kot nadarjena mladenka za tisti čas pogumno odločila, da bo postala slikarka. Bila je iz podjetne obrtniške družine, ki ji je omogočila, da se je že v mladosti naučila tekoče govoriti francosko in italijansko ter se učila risanja pri ljubljanski slikarki Idi Künl (1853–1926). Ugodne materialne razmere in umetnosti naklonjeno družinsko okolje so ji pomagali na poti v svet slikarstva, tako kot številnim poklicnim umetnicam, ki so delovale pred drugo polovico 20. stoletja. V tem obdobju je bila

likovna kariera žensk praviloma pogojena z izhodiščnim socialnim položajem: z rojstvom v umetniški družini, s poroko z umetnikom ali z družinskim okoljem, ki ji je zagotavljalo trajnejšo finančno in kulturno podporo.

Ob podpori družine se je tako komaj osemnajstletna Ivana Kobilca odpravila na Dunaj, kjer je svoje znanje začela izpopolnjevati ob kopiranju slik v galeriji Umetnostne

Kofetarica / La Buveuse de café, 1888, dr. Peter Hribar, Cerknica
Ferdo Vesel (?), *Ženski akt / Nu féminin* (morda / peut-être Ivana Kobilca), 1888—1889

Vedeževalka / La Diseuse de bonne aventure, študija / étude, (1893), zasebna last / collection privée

L'évolution picturale d'Ivana Kobilca et la place des femmes artistes dans la seconde moitié du XIXe siècle

À l'âge de seize ans, faisant preuve d'une audace remarquable pour son époque, la jeune et talentueuse Ivana Kobilca prit la décision courageuse de devenir peintre. Issue d'une famille d'artisans entrepreneurs, elle reçut une éducation qui lui permit de maîtriser le français et l'italien dès son plus jeune âge, tout en s'initiant au dessin auprès de la peintre ljubljanaise Ida Künl (1853–1926). Une situation matérielle aisée et un environnement familial favorable aux arts facilitèrent son entrée dans le monde de la peinture, comme ce fut le cas pour de nombreuses artistes professionnelles avant la seconde moitié du XXe siècle. En effet, à cette époque, la carrière artistique des femmes dépendait généralement de leur condition sociale : être née dans une famille d'artistes, épouser un artiste ou bénéficier d'un environnement familial lui assurant un soutien financier et culturel stable.

Grâce à l'appui de sa famille, Ivana Kobilca, alors à peine âgée de dix-huit ans, partit pour Vienne où elle commença à parfaire son talent en copiant les chefs-d'œuvre des galeries de l'Académie des beaux-arts. L'accès aux académies officielles étant alors encore interdit aux femmes, celles-ci ne pouvaient acquérir leur savoir-faire que dans des écoles de peinture privées, le plus souvent tenues à l'écart de leurs homologues masculins. Les frais de scolarité étaient très élevés, bien supérieurs à ceux des institutions pour hommes, et l'enseignement y excluait généralement l'étude du nu d'après modèle vivant.

En 1882, la peintre fut admise à l'école de peinture pour femmes dirigée par Alois Erdtelt (1851–1911) à Munich, où elle acquit l'essentiel de son savoir-faire technique : Erdtelt y enseignait l'art du portrait d'après modèles féminins, tandis que Kobilca étudiait le dessin anatomique lors de cours du soir sous l'égide de Christoph Roth (1840–1907), sculpteur et professeur à

akademije. Ženskam je bilo takrat še vedno onemogočeno šolanje na akademijah za likovno umetnost, znanje so tako lahko pridobile le na zasebnih slikarskih šolah, večinoma ločenih od moških slikarjev. Šolnina je bila zelo visoka, veliko višja kot na podobnih šolah za moške, na njih pa praviloma niso imele možnosti učenja slikanja po golih modelih.

Leta 1882 je bila Kobilca sprejeta v žensko slikarsko šolo Aloisa Erdtelta (1851–1911) v Münchnu, kjer je pridobila večino svojega slikarskega znanja in veščin: Erdtelt je poučeval portretno slikanje

po ženskih modelih, anatomsko risanje pa je Kobilca študirala na večernem tečaju pod mentorstvom Christopa Rotha (1840–1907), kiparja in profesorja na münchenski kraljevi akademiji. Bavarska prestolnica je bila tedaj pomembno slikarsko središče z živahnim umetnostnim trgom in odmevnimi mednarodnimi razstavami. Tam si je ustvarila socialni krog slikark, prijateljic, s katerimi je ohranila stike skozi vse življenje. Veliko se je družila z Rosa Pfäffinger (1866–1949), hčerko avstrijskega generalnega konzula v Damasku in Trstu. Med njenimi slikarskimi kolegicami najdemo tudi eno glavnih predstavnic berlinskega impresionizma Mario Slavono (1865–1931) in najbolj znano nemško likovno ustvarjalko Käthe Kollwitz (1867–1943).

Ivana Kobilca je imela v primerjavi z večino slovenskih slikarjev tedanjega časa izjemno kariero, ki si jo je uspešno zgradila sama. Ustvarjalno svobodo in ekonomsko neodvisnost je dosegla s prodajo svojih del, sprejemanjem naročil ter poučevanjem risanja in slikanja v premožnih meščanskih krogih. Svoja dela je načrtno pošiljala na razstave v tujino, pri čemer je pomembno izkoristila tudi uspeh v Parizu, ki ji je odprl vrata v številna evropska razstavišča, kjer so njena dela naletela na dober sprejem in bila pogosto tudi odkupljena.

l'Académie royale de Munich. La capitale bavaroise était alors un foyer artistique de premier plan, doté d'un marché de l'art foisonnant et d'expositions internationales de grande renommée. C'est là qu'elle se forgea un cercle d'amies peintres avec lesquelles elle resta liée toute sa vie. Elle fréquenta régulièrement Rosa Pfäffinger (1866–1949), fille du consul général d'Autriche à Damas et à Trieste. Parmi ses consœurs figuraient également Maria Slavona (1865–1931), l'une des principales représentantes de l'impressionnisme berlinois, ainsi que Käthe Kollwitz (1867–1943), l'artiste allemande la plus célèbre.

Comparée à la plupart des peintres slovènes de son époque, Ivana Kobilca connut une carrière exceptionnelle qu'elle mena avec succès de manière autonome. Elle conquiert sa liberté créative et son indépendance économique grâce à la vente de ses œuvres, à l'acceptation de commandes ainsi qu'à l'enseignement du dessin et de la peinture au sein des milieux bourgeois les plus aisés. Elle envoyait consciencieusement ses œuvres à des expositions à l'étranger, tirant ainsi pleinement parti de son succès à Paris, qui lui a ouvert les portes de nombreuses salles d'exposition européennes où ses œuvres ont été bien accueillies et souvent acquises.

*Poletje / L'Été, (1889–1890), Narodna galerija
Fotografska študija / Étude photographique, 1888–1889
Likarice / Les Repasseuses, (ok. / vers 1891), zasebna last / collection privée
Fotografska študija / Étude photographique, ok. / vers 1891*

Ivana Kobilca in Pariz

Kobilci je vrata v Pariz odprla predvsem slika *Poletje*, ki jo je prvič razstavila v začetku leta 1891 v Glaspalastu v Münchnu, kjer ji je Fritz von Uhde (1848–1911) svetoval, naj sliko pošlje na pariški Salon na Champ-de-Mars. Poleg *Poletja* je poslala še svoje zadnje münchensko delo *Likarice* in žirija, ki ji je predsedoval znameniti simbolist Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898), je izbrala obe sliki. Uspeh je dodatno potrdil še odbor Société nationale des beaux-arts, ki jo je nagradil z imenovanjem za svojo pridruženo članico. To je mladi slikarki omogočilo, da je odpotovala v Pariz, tedanjo prestolnico umetnosti, v kateri so se srečevali ustvarjalci z vsega sveta.

Spomladi 1891 je v Parizu preživela nekaj razburljivih mesecev: obiskovala je pariška razstavišča in občudovala Manetovo *Olimpijo* in Bastien-Lepageovo *Ob košnji*, v stanovanju Puvisa de Chavannesa na Place Pigalle pa se je družila z umetniki, ki so razpravljali o umetnosti ter pregledovali umetniške revije. Že po nekaj mesecih ji je zmanjkalo denarja in je morala Pariz zapustiti.

V Pariz se je vrnila v jeseni 1891 in na povabilo Rose Pfäffinger zaživela v boemski stanovanjski skupnosti v razkošnem stanovanju na Place Malesherbes, katere idejni vodja je bil

Otroci v travi / Enfants dans l'herbe, (1892), zasebna last / collection privée

Ivana Kobilca et Paris

C'est avant tout sa toile *L'Été* qui marqua son entrée sur la scène artistique parisienne. Exposée au début de l'année 1891 au Glaspalast de Munich, l'œuvre fut remarquée par Fritz von Uhde (1848–1911), qui lui conseilla de la présenter au Salon du Champ-de-Mars à Paris. Outre *L'Été*, elle envoya également sa dernière œuvre münchoise, *Les Repasseuses*, et le jury, présidé par le célèbre symboliste Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898), sélectionna les deux tableaux. Ce succès fut confirmé par le comité de la Société nationale des beaux-arts, qui lui décerna le titre de membre associée. Cette distinction permit à la jeune peintre de rejoindre Paris, alors

capitale mondiale des arts, où convergeaient les créateurs du monde entier.

Au printemps 1891, elle y passa quelques mois passionnants : elle visitait les galeries parisiennes et admirait *L'Olympia* de Manet et *Les Foins* de Bastien-Lepage, tandis que dans l'appartement de Puvis de Chavannes, place Pigalle, elle fréquentait des artistes qui discutaient d'art et feuilletaient des revues d'art. Au bout de quelques mois seulement, elle se retrouva à court d'argent et fut contrainte de quitter la capitale. Elle y revint à l'automne 1891 et, sur l'invitation de Rosa Pfäffinger, intégra une communauté de vie bohème dans un somptueux appartement de la place Malesherbes (actuel

karizmatični nemško-danski slikar Willy Greter (1868–1923). Ta je bil navdušen nad Nietzschejevo filozofijo in je s svojo svobodomiselnostjo osvojil tudi Roso Pfäffinger in Mario Slavono, vanj pa se je že ob prvem obisku Pariza zaljubila tudi Kobilca. V njihovi ožji skupnosti, ki je sodila med najbolj provokativne socialne kroge konca 19. stoletja, je živel še danski kipar Hans Dahlerup (1871–1892). Tu so se srečevale največje osebnosti tistega časa, med njimi dramatik Frank Wedekind, August Strindberg in Henrik Ibsen, pisatelj Knut Hamsun ter založnik revije *Simplicissimus* Albert Langen. Greter se je v zgodovino umetnosti zapisal tudi kot eden prvih kupcev van Goghovih, Cézannovih in Gauguinovih slik, zbiral ter preprodajal je tudi starejše mojstre – vse z denarjem bogate dedinje Rose Pfäffinger. V stanovanjski skupnosti so prakticirali svobodno ljubezen, istospolne odnose, vegetarijanstvo, veganstvo ipd. Njihova zgodba nam iz prve roke oriše položaj naprednih umetnic in intelektualist tistega časa, ki so se v želji po osvoboditvi izpod meščanskih norm znašle v druge vrste kletki, zaznamovane s stigmo. Maria Slavona in Rosa Pfäffinger sta Greterju rodili otroka in bili obsojeni na dolgoročno odvisnost od njega, posebej ko je dediščina Pfäffingerjeve izpuhtela.

Ob vrnitvi v Pariz 1891 je bila Kobilca trdno odločena, da ji bo v umetniški metropoli tudi uspelo. Atelje je najela na Rue de Rôme 58 in se z novo energijo lotila slikanja. Vpisala se je v zasebno šolo slikarja Henrija Gervexa (1852–1929). Kot nagrado za naziv *associée* je lahko leta 1892 v Salonu na Champ-de-Mars razstavila dve sliki po lastnem izboru, *V lopi* in *Dekle v naslonjaču*. V začetku poletja 1892 se je z Roso Pfäffinger in Mario Slavono preselila v Barbizon, kjer je naslikala pleneristično delo *Otroci v travi*. Predvsem zaradi spora z Greterjem se je 1893 za krajši čas vrnila v Ljubljano, nato jo je pot vodila v Firence, Sarajevo, Berlin, zaradi prve svetovne vojne pa se je dokončno ustalila v rodni Ljubljani.

V Pariz se po letu 1893 ni več vrnila, ostajala pa je v rednih stikih s slikarskimi kolegi, predvsem s Puvisom de Chavannesom, ki jo je spodbujal, naj svoje slike redno pošilja v izbor za pariško razstavo, in leta 1897 se je še tretjič predstavila na Salonu s sliko *Sestri s šopkom*. Kobilca je v Parizu dosegla svoj ustvarjalni vrhunec in je bila prva slovenska likovna umetnica (oz. umetnik), ki se je gibala v najbolj avantgardnih krogih svojega časa.

Parižanka s pismom
/ *Parisienne à la lettre*,
(1892–1893), Narodna galerija
Ivana Kobilca s kolegicami
/ *et ses consœurs*,
München / *Munich*, ok.
/ vers 1888
Ivana Kobilca, Pariz
/ *Paris*, 1891
Willy Greter, Pariz
/ *Paris*, 1891 (photographié
par Ivana Kobilca)

place du Général-Catroux, 17e arr.). L'âme de ce groupe était le charismatique peintre germano-danois Willy Greter (1868–1923). Fervent admirateur de la philosophie de Nietzsche, il séduisit par son esprit libertaire Rosa Pfäffinger et Maria Slavona ; Kobilca elle-même s'en était éprise dès son premier séjour parisien. Au sein de ce cercle restreint, qui comptait parmi les milieux sociaux les plus provocateurs de la fin du XIXe siècle, vivait également le sculpteur danois Hans Dahlerup (1871–1892). On y croisait les plus grandes personnalités de l'époque, tels que les dramaturges Frank Wedekind, August Strindberg et Henrik Ibsen, l'écrivain Knut Hamsun ou encore l'éditeur de la revue *Simplicissimus*, Albert Langen. Greter est également entré dans l'histoire de l'art comme l'un des premiers acquéreurs de tableaux de Van Gogh, Cézanne et Gauguin, collectionnant et revendant également des maîtres anciens – le tout grâce à la fortune de la riche héritière Rosa Pfäffinger. Au sein de cette communauté, les membres pratiquaient l'amour libre, les relations homosexuelles, le végétarisme ou encore le véganisme. Leur histoire illustre de manière saisissante la condition des artistes et intellectuelles

progressistes de l'époque, qui, dans leur désir de se libérer des normes bourgeoises, se sont retrouvées dans une autre sorte de cage, marquée par la stigmatisation sociale. Maria Slavona et Rosa Pfäffinger ont donné des enfants à Greter et furent condamnées à une dépendance durable envers lui, particulièrement après la disparition de l'héritage de Pfäffinger.

Lors de son retour à Paris en 1891, Kobilca était fermement décidée

à réussir dans la métropole artistique. Elle loua un atelier au 58, rue de Rome (8e arr.) et se remit à peindre avec une ferveur renouvelée. Elle s'inscrivit à l'école privée du peintre Henri Gervex (1852–1929). Grâce à son titre de membre associée, elle jouit du privilège d'exposer, au Salon du Champ-de-Mars de 1892, deux œuvres de son choix : *Sous l'abri de jardin* (*Plein air*) et *Jeune fille dans un fauteuil*. Au début de l'été 1892, elle s'installa à Barbizon en compagnie de Rosa Pfäffinger et Maria Slavona, où elle peignit une œuvre de plein air, *Enfants dans l'herbe*. À la suite d'un différend avec Greter, elle regagna brièvement Ljubljana en 1893 ; son parcours la mena ensuite à Florence, Sarajevo et Berlin, avant qu'elle ne se fixe définitivement dans sa ville natale lorsque éclata la Première Guerre mondiale.

Bien qu'elle ne soit plus retournée à Paris après 1893, elle maintint des liens étroits avec ses collègues peintres, notamment avec Puvis de Chavannes. Ce dernier l'encouragea vivement à soumettre régulièrement ses toiles au jury parisien, ce qui lui permit de participer pour la troisième fois au Salon en 1897 avec le tableau *Fleurs*. C'est à Paris que Kobilca atteignit son apogée créative et elle fut la première artiste slovène à évoluer avec une telle aisance au sein des cercles les plus avant-gardistes de son époque.

V lopi / *Sous l'abri de jardin*, (1891), zasebna last / collection privée